Dossier pédagogique

LES MALINS PLAISIRS

Ensemble théâtral et lyrique du Pays de Montreuil-sur-Mer

en collaboration avec

Le Concert Spirituel et la Compagnie de Danse l'Eventail

présentent

LE MARIAGE FORCÉ

Comédie-ballet en trois actes
de Molière et Lully

SOMMAIRE

03

RÉTROSPECTIVE

SPECTACLE DATES ET HORAIRES

RÉTROSPECTIVE

04

CHAMPS COMPOSITIONNELS DE L'ŒUVRE

FICHE IDENTITÉ DE L'ŒUVRE

JEAN-BAPTISTE POQUELIN DIT MOLIÈRE

JEAN-BAPTISTE LULLY : L'HISTOIRE D'UNE ASCENSION FULGURANTE

MOLIÈRE / LULLY : LA COLLABORATION DES DEUX BAPTISTES

ZOOM SUR QUI EST QUI ?

12

PISTES D'EXPLOITATIONS PÉDAGOGIQUES

DIVERTIR… POUR MIEUX RÉGNER

FOCUS SUR LA COMÉDIE-BALLET

LE COMIQUE FARCESQUE

INTERVENTIONS MUSICALES ET DANSÉES

POUR EN SAVOIR PLUS

25

A L'OPÉRA DE REIMS

LA PRODUCTION

LES SOURCES D'INSPIRATIONS : ENTRE TRADITION ET MODERNITÉ

TROIS COMPAGNIES AU SERVICE DE L'ŒUVRE

REGARDS SUR … LES COSTUMES ET LA SCÉNOGRAPHIE

ERICK PLAZA-COCHET

CLAIRE NIQUET

JOINDRE LE SERVICE ÉDUCATIF

COMÉDIE-BALLET

LE MARIAGE FORCÉ

MOLIÈRE / LULLY

SAM 26 MARS / 18h30
DIM 27 MARS / 14h30

DURÉE
1h30 sans entracte

SPECTACLE CONSEILLÉ
Dès le cycle 2, niveau CM2

RÉTROSPECTIVE

Après les fastes de la comédie *Le Malade imaginaire*, Le Concert Spirituel, la Compagnie de danse L'Eventail et Les Malins Plaisirs poursuivent leur hommage aux comédies-ballets de Molière en montrant une autre facette du génie du grand dramaturge, avec *Le Mariage forcé*. Rarement jouée, cette pièce est la deuxième comédie-ballet composée par Molière et sa première véritable collaboration avec Lully. Les deux Jean-Baptiste composent une œuvre où leur fantaisie mutuelle s'épanouit en une succession de « sketches », au fil d'un scénario fantasque : Sganarelle espère trouver dans la ravissante Dorimène une épouse à son gré pour remplir sans discuter toutes les charges du ménage. Or la future ne l'entend guère de cette oreille. Le quinquagénaire, inquiet, cherche conseil autour de lui : ami proche, philosophes grandiloquents, diseuses de bonne aventure et même un magicien et ses diablotins. De morales grotesques en leçons de séduction, Sganarelle voit grandir sa perplexité…

Dans une mise en scène virevoltante et pleine d'humour accompagnée de tableaux musicaux et dansés, le trio Tavernier-Niquet-Massé restitue tout le sel de cette farce méconnue.

FICHE D'IDENTITÉ DE L'ŒUVRE

GENRE

Le Mariage forcé est une Comédie-Ballet en trois actes.
Dans cette pièce de théâtre comique sont insérés des intermèdes chantés et dansés.

CRÉATION

Cette comédie-ballet est représentée pour la première fois au Louvre le 29 janvier 1664, puis sur le théâtre du Palais-Royal le 15 novembre 1664.

AUTEUR

Jean-Baptiste Poquelin dit MOLIÈRE (1622-1673), metteur en scène, acteur et auteur. Lors de la création de cette œuvre, il y interprète le rôle-titre.

COMPOSITEUR

Jean-Baptiste Lully (1632-1687), compositeur et surintendant de la chambre du roi.

Illustration du *Mariage Forcé* par Maximilien Vox dans les œuvres complètes de Molière, Union Latine d'Editions, 1930.. Source : BNF/GALLICA

L'HISTOIRE EN BREF

Sganarelle, sentant l'âge venir, s'apprête à en finir avec le célibat, espérant trouver dans la ravissante Dorimène une épouse à son gré - c'est-à-dire à son exclusive disposition - pour remplir sans discuter toutes les charges du ménage, y compris bien entendu la génération ! Or la future ne l'entend guère de cette oreille. Après qu'elle ait expliqué au barbon comment elle envisage de son côté sa future existence (…très libre…), Sganarelle, inquiet, et même alarmé par un songe peu propice, cherche conseil autour de lui : ami proche mais sceptique, philosophes grandiloquents, diseuses de bonne aventure et même un magicien et ses diablotins. Lorsqu'il se décidera finalement à renoncer à cette dangereuse union, le père et le frère de la belle, trop contents de se débarrasser d'une fille ingouvernable, forceront à coups de bâton le fiancé à tenir ses promesses !

JEAN-BAPTISTE POQUELIN DIT MOLIÈRE
1622-1673

EN QUELQUES DATES

1622 Fils d'un maître tapissier du roi, Molière naît rue Saint-Honoré à Paris

1640 Fin de ses études au collège de Clermont, aujourd'hui lycée Louis-Le Grand

1642 Obtention d'une licence en droit à Orléans

1643 Il se lie d'amitié avec la comédienne Madeleine Béjart qui renforce sa vocation pour le théâtre et fonde l'Illustre théâtre qu'il dirige

1645 Endettement et ruine de l'Illustre théâtre. Il part pour Paris

1653 Il remporte ses premiers succès avec la troupe itinérante dont il est le directeur et obtient la protection du prince Conti (qui la retire trois ans après)

1659 Triomphe des *Précieuses ridicules*. Consécration de Molière comme acteur et metteur en scène

1661 Installation de la troupe au Théâtre du Palais-Royal

1662 Il épouse Armande Béjart, fille ou sœur de Marie Béjart. Succès éclatant de l'*Ecole des femmes*

1664 Molière anime les « plaisirs de l'île enchantée » lors des fêtes de Versailles. Interdiction du *Tartuffe* par l'Archevêque de Paris sitôt après la première représentation de la pièce

1665 Interdiction de *Don Juan* mais rattachement de la troupe de Molière au service du Roi

1666 *Misanthrope.* Accueil mitigé. Succès du *Médecin malgré lui*

1670 Autorisation royale pour le *Tartuffe*. *Monsieur de Pourceaugnac*

1671 Comédies-ballets commandées par la cour et intégrées dans les divertissements royaux

1672 Succès triomphal de *Psyché*

1673 *Les femmes savantes.* Rupture avec Lully après huit années d'une collaboration fructueuse. *Le Malade imaginaire*. Molière, pris d'un malaise sur scène pendant la représentation, meurt à son domicile rue Richelieu.

JEAN-BAPTISTE LULLY
1632-1687

L'HISTOIRE D'UNE ASCENSION FULGURANTE

Doté d'une intelligence suprême, Lully connaît une ascension irrésistible. Cet italien d'origine a su s'allier la faveur inconditionnelle de Louis XIV durant trente ans et exercer une véritable dictature musicale en forgeant un « style français » pour plus d'un siècle. Il reste considéré comme le créateur de l'opéra français.

1632

Naissance à Florence. Fils d'un meunier, Jean-Baptiste Lully joue très jeune de la guitare et ses talents le font remarquer par le duc de Guise, de passage dans sa ville natale.

1643

Lully entre au service de la Grande Demoiselle, la duchesse de Montpensier. Durant les dix années passées auprès d'elle, il apprend la musique avec Michel Lambert, devient un violoniste talentueux et compose ses premières œuvres.

1652

Il opte pour le roi avant la fin de la Fronde et entre à son service comme baladin.

1653

Il devient compositeur de la Chambre du roi. Il dirige les Vingt-Quatre Violons puis les Petits Violons (16 puis 20). Peu à peu, Lully écarte ses rivaux et notamment les autres italiens de la Cour.

1661

Lully prend le titre de « Surintendant de la musique de chambre du Roy ».

1664

Cette année marque le début de sa collaboration avec Molière dont les comédies-ballets sont le fruit. Mais bientôt, l'ambition dévorante du musicien entraîne la rupture avec Molière..

1669

Fondation de l'Académie royale de musique, au profit de Perrin (poète) et Cambert (musicien). Celle-ci fait faillite en 1672.

1772

Lully reprend le flambeau et en profite pour évincer Molière en rachetant pour lui seul le privilège de l'Académie d'opéra. Il s'entoure du poète Quinault, du décorateur Vigarini et du chorégraphe Beauchamp.

1673

Naissance de la première tragédie lyrique : *Cadmus et Hermione*, œuvre de Lully et Quinault. Le compositeur se fait donner la salle du Palais-Royal pour y installer l'Académie de musique.

1681

Lully est annobli et devient « Monsieur l'Ecuyer de Lully » et secrétaire du Roi.

1687

Lors d'une répétition de son *Te Deum* composé pour la convalescence du roi, Lully, scandant la mesure à l'aide d'un lourd bâton, se donna un coup sur le gros orteil. L'inflammation qui s'ensuivit ne fut pas correctement soignée et Lully mourut d'une gangrène.

Jean-Baptiste Lully, l'homme qui fait danser Louis XIV. Vidéo très bien documentée et pouvant être diffusée en classe :

https://www.youtube.com/watch?v=kg90rpQmsqE

MOLIERE / LULLY
LA COLLABORATION
DES DEUX BAPTISTES

Lully Molière, Molière Lully… pendant plusieurs années, et notamment à partir de 1664 (*Le Mariage Forcé*) leurs deux noms furent associés et résonnèrent aux oreilles de ceux qui, à la cour du Roi, s'intéressaient aux dernières nouveautés en matière de création artistique.

Près de dix ans qui vont mener le compositeur d'une simple « courante » insérée au sein de la première comédie-ballet « les fâcheux » à d'importantes pages instrumentales et/ou vocales qui contribuèrent à assurer au compositeur une notoriété sans cesse grandissante. Comme le fait remarquer Philippe Beaussant dans son livre « Lully ou le musicien du soleil » (éditions Gallimard) :

« la première chance de Lully avait été de rencontrer le Chevalier de Guise (qui l'a choisi et emmené en France) ;
la seconde, de rencontrer Mademoiselle (au service de laquelle il est entré) ;
la troisième, Louis XIV (dont il devient l'indispensable musicien) ;
la quatrième fut de rencontrer Molière. »

Et il est permis de penser effectivement que le grand talent de Lully n'aurait peut-être pas, à lui seul, suffit à créer l'opéra français (la tragédie lyrique) dont il doutait lui-même qu'un jour il puisse exister, tellement sa propre langue natale (l'italien) lui semblait plus favorable à avoir les qualités nécessaires à l'expression dramatique chantée.

Nous ne savons pas de manière certaine qui a suscité la rencontre puis l'association entre ces deux génies. Mais, si la collaboration des « deux Baptiste », ainsi nommés par la prodigue Marquise de Sévigné, ne se vivra pas sans heurts et aboutira même à une rupture, force est de constater qu'elle fut une des plus riches et porteuse d'avenir de l'histoire de la musique !

LEURS ŒUVRES COMMUNES

Les Fâcheux (1661)

Le Mariage Forcé (1664)

La Princesse d'Elide (1664)

L'Amour Médecin (1665)

La Pastorale Comique (1667)

Le Sicilien (1667)

George Dandin (1668)

Monsieur de Pourceaugnac (1669)

Les Amants Magnifiques (1670)

Le Bourgeois Gentilhomme (1670)

La Comtesse d'Escarbagnas (1671)

Capsule pédagogique autour de la collaboration Molière / Lully

https://www.youtube.com/watch?v=D44I5PbWe_U

ZOOM SUR QUI EST QUI ?

ACTEURS DE LA TROUPE DE MOLIÈRE

SGANARELLE : Molière
GÉRONIMO : La Thorillière
DORIMÈNE : Mlle Du Parc
ALCANTOR : Louis Béjart
ALCIDAS : La Grange
DEUX ÉGYPTIENNES : Madelaine Béjart et Catherine de Brie
PANCRACE : Brécourt
MARPHURIUS: Du Croisy

Parmi les danseurs figuraient le Roi et M. de Villeroi, costumés en Egyptiens

08 LES PERSONNAGES DE LA PIÈCE

SGANARELLE, futur époux de Dorimène
GÉRONIMO, ami de Sganarelle
DORIMÈNE, jeune coquette, promise à Sganarelle
ALCANTOR, père de Dorimène
ALCIDAS, frère de Dorimène
LYCASTE, amant de Dorimène
DEUX ÉGYPTIENNES
PANCRACE, docteur aristotélicien
MARPHURIUS, docteur pyrrhonien

Maquette des costumes
Erick Plaza-Cochet

ZOOM SUR QUI EST QUI ?

SGANARELLE

Il est âgé de 53 ans, c'est-à-dire très âgé pour l'époque et a pour ambition, après avoir beaucoup voyagé, de fonder une famille : « Je considère qu'en demeurant comme je suis, je laisse périr la race des Sganarelles. » (scène 2)
Il s'éprend, pour son malheur, d'une jeune coquette qui cherche à se caser pour raisons financières… Son ami Géronimo tente de lui ouvrir les yeux sur ce mariage peu prometteur mais il s'obstine à ne rien vouloir entendre.

Il tente aussi de se rassurer auprès de docteurs : le premier aristotélicien, Pancrace, le second pyrrhonien, Marphurius, tous deux incapables de communiquer.

Il lui faudra attendre que sa future épouse le trompe pour se rendre compte de la situation. A la fin de la pièce, il sera contraint d'épouser sa coquette. L'arroseur sera pour ainsi dire arrosé… et pour une fois, ce sera un homme contraint d'épouser une femme…

DORIMÈNE

C'est une jeune coquette superficielle et libertine qui cherche, à travers le mariage, à se libérer des chaînes paternelles tout en se refaisant une santé financière. Peu soucieuse des bonnes mœurs, elle badine avec son amant sous les yeux de son futur mari

GÉRONIMO

Il incarne « l'honnête homme » du XVIIème siècle. Ses propos toujours très mesurés contrastent avec les débordements caractériels de son ami Sganarelle.

ZOOM SUR QUI EST QUI ?

PISTES PÉDAGOGIQUES

EXPLIQUER

L'étymologie des différents noms des personnages en les mettant en relation avec leur rôle :
LYCASTE, le bel amoureux, désigne une orchidée.
ALCANTOR et ALCIDAS, père et frère de Dorine, ont en commun la racine grecque « alke » qui signifie « confiant dans sa force ».
PANCRACE tire son nom d'une forme de lutte, un sport de combat antique.
MARPHURIUS vient de Marforio, qui est l'une des « statues parlantes » de Rome, dédiées à l'expression polémique des citoyens…
GÉRONIMO (Jérôme en français) connote la sagesse.

A NOTER : Aristote et Pyrrhon sont des philosophes de l'Antiquité aux thèses opposées.

ÉTUDIER

Le sens des patronymes connus en littérature comme Candide ou Pangloss dans *Candide* de Voltaire ; Claude Gueux chez Hugo ou encore Chérubin chez Beaumarchais. L'enseignant invitera les élèves à comprendre que ces symboles construisent des typologies de personnages.

COMPARER

Avec d'autres noms que Molière attribue à ses personnages comme, par exemple, dans la comédie-ballet *Le Malade imaginaire* : L'onomastique de Diafoirus, Fleurant, et Purgon joue sur une forme de comique grossier et fait appel à un imaginaire scatologique. Molière décrédibilise ainsi ses personnages en leur attribuant des noms ouvertement obscènes (Diafoirus) ou du moins évocateurs (Purgon et Fleurant).

Louis XIV en costume de sacre.
Huile sur toile
Hyacinthe Rigaud, 1701
Musée du Louvre

«
UN ROI DE FRANCE DOIT VOIR DANS CES DIVERTISSEMENTS AUTRE CHOSE QUE DE SIMPLES PLAISIRS. LES PEUPLES SE PLAISENT AU SPECTACLE OÙ, AU FOND, ON A TOUJOURS POUR BUT DE LEUR PLAIRE. PAR LÀ NOUS TENONS LEURS ESPRITS ET LEURS CŒURS.
»

LOUIS XIV

DIVERTIR ... POUR MIEUX RÉGNER

En 1661, Louis XIV rédige ses Mémoires pour l'instruction du Dauphin. Il prévient son successeur : si un roi doit savoir subjuguer ses sujets par son autorité, il doit savoir aussi les enchanter, les émerveiller, les surprendre… En fin psychologue, il a compris que « cette société de plaisirs, qui donne aux personnes de la cour une honnête familiarité avec (le souverain), les touche et les charme plus qu'on ne peut dire » est nécessaire au cadre politique qu'il a su instaurer.
Les divertissements sont d'une grande variété : divertissements équestres (chasse, chasse à cour, chasse à tir, chasse en carrosse, carrousel,…), spectacles de scène (comédie, tragédie, ballet, opéra,…), promenades et jeux de plein air, bals, divertissements d'appartement (cartes, trictrac, billard,…), concerts, etc.

Le roi Louis XIV est un passionné de spectacles et de danse. Il est lui-même un excellent danseur. Il fait donc organiser, pour sa cour, des fêtes somptueuses dans les jardins de ses châteaux : Versailles, Chambord ou Saint-Germain-en-Laye. Ces fêtes durent le plus souvent plusieurs jours pendant lesquels alternent les jeux, les danses, les festins, les représentations théâtrales, les promenades et les feux d'artifices. Les meilleurs artistes sont engagés : Molière pour le théâtre, Lully puis Charpentier pour la musique, Beauchamp pour la danse.

La Salle du bal dans le petit parc
Jean Lepautre, 1678, Photo RMN-Grand-Palais

DIVERTIR ... POUR MIEUX RÉGNER

« Je ne m'arrêterais pas avec vous, mon fils, à un carrousel qui fut fait au commencement de l'été, si (…) il n'était bon de vous faire remarquer quel est l'usage légitime qu'on en peut faire. (…)
Un prince, et un roi de France, peut encore considérer quelque chose de plus dans ces divertissements publics, qui ne sont pas tant les nôtres que ceux de notre cour et de tous nos peuples. (…) Cette société de plaisirs, qui donne aux personnes de la cour une honnête familiarité avec nous, les touche et les charme plus qu'on peut dire. Les peuples, d'un autre côté, se plaisent au spectacle, où au fond on a toujours pour but de leur plaire ; et tous nos sujets, en général, sont ravis de voir que nous aimons ce qu'ils aiment, ou à quoi ils réussissent le mieux. Par là nous tenons leur esprit et leur cœur, quelquefois plus fortement peut-être que par les récompenses et les bienfaits ; et à l'égard des étrangers, dans un Etat qu'ils voient florissant d'ailleurs et bien réglé, ce qui se consume en ces dépenses qui peuvent passer pour superflues, fait sur eux une impression très avantageuse de magnificence, de puissance, de richesse et de grandeur, sans compter encore que l'adresse en tous les exercices du corps, qui ne peut être entretenue et confirmée que par là, est toujours de bonne grâce à un prince, et fait juger avantageusement, par ce qu'on voit, de ce qu'on ne voit pas. »

Les Mémoires pour l'instruction du dauphin, texte présenté par Pierre Goubert, Paris, Imprimerie nationale, Collection Acteurs de l'Histoire, 1992, p. 133-136.

PISTES PÉDAGOGIQUES

APRÈS LA LECTURE DE CE DOCUMENT :

1/ A qui le roi s'adresse-t-il dans cet extrait de ses Mémoires ? Pourquoi ?
2/ Quel effet les fêtes royales produisent-elles sur les courtisans ?
3/ Quelle image de l'Etat ces fêtes contribuent-elles à donner ?
4/ Quelle fête donnée en 1662 le roi évoque-t-il comme exemple au début de cet extrait ?

DÉVELOPPER

Quels divertissements étaient proposés à la cour de Louis XIV ?
Quelles activités artistiques le roi pratiquait-il avec talent ?

PROBLÉMATISER

En quoi les divertissements à la cour de Louis XIV sont-ils l'expression du pouvoir royal ?

POUR ALLER PLUS LOIN :

Consulter l'excellent dossier pédagogique « Fêtes et divertissements à la cour « fruit d'une collaboration entre des professeurs de l'ÉSPE de l'Académie de Versailles et des professeurs relais du secteur éducatif du château de Versailles..

https://www.chateauversailles.fr/ressources/fetes-divertissements-cour-ressources-pedagogiques

FOCUS SUR LA COMÉDIE-BALLET

AUX ORIGINES DU BALLET

« Au départ, le ballet est un spectacle que la cour (le roi, les ducs, les marquis…) se donne à elle-même, et auquel participent les danseurs les plus brillants face à leurs semblables. Contrairement au bal, où la noblesse présente sa propre figure, le ballet est mis en scène. Chacun joue un personnage héroïque, mythique ou burlesque, que la musique tente de représenter. Au XVIème siècle, la distinction entre le bal et le ballet s'approfondit : le Ballet comique de la Rayne donne naissance au ballet dramatisé qui consiste à transmettre, à l'aide de toute une gestuelle et de pas de danse, les caractéristiques des personnages fictifs (de la démarche à l'expression, du style aux émotions). Apparaît alors le ballet de cour. Fortement lié au carnaval, ce dernier se danse masqué, principalement sur des thèmes bouffons ou burlesques. A l'origine, le ballet de cour visait à transformer un récit en chorégraphie, avant de progressivement devenir un « Ballet à Entrées » : des épisodes concernant un thème précis se succèdent, ceux-ci étant ensuite entrecoupés de récits chantés expliquant l'action. La fin consiste en un Grand Ballet où tous les danseurs se réunissent. »

Beaussant, Philippe, *Lully ou le musicien du soleil, Gallimard*,
Théâtre des Champs-Elysées, 1992, p. 893.

« *MOLIÈRE A LE PREMIER INVENTÉ LA MANIÈRE DE MÊLER DES SCÈNES DE MUSIQUE ET DES BALLETS DANS LES COMÉDIES, ET IL AVAIT TROUVÉ PAR LÀ UN NOUVEAU SECRET DE PLAIRE, QUI AVAIT ÉTÉ JUSQU'ALORS INCONNU…* »

DONNEAU DE VISÉ, *LE MERCURE GALANT*

FOCUS SUR LA COMÉDIE-BALLET

Illustration ci-contre : costume solaire de Louis XIV pour *Le Ballet de la nuit*

LES SPÉCIFICITÉS DE LA COMÉDIE-BALLET

Elle a été inventée par Molière en 1661 pour satisfaire aux goûts du jeune roi Louis XIV qui affectionnait les arts et tout particulièrement la danse. Au XVIIème siècle, on ne parle pas encore de comédie-ballet mais de « comédie mêlée ». Le terme a été inventé ensuite par des historiens de la littérature. Elle associe la comédie, la musique et la danse et connaît un grand succès se montrant parfaitement adaptée à l'atmosphère féérique et somptueuse des grandes fêtes données par le roi.
Dans sa préface des *Fâcheux*, première comédie-ballet, Molière révèle qu'il a décidé de :

> *« jeter des entrées de ballet dans les entractes » et il précise : « pour ne point rompre le fil de la pièce par ces manières d'intermèdes, on s'avisera de les coudre au sujet du mieux que l'on put et de ne faire qu'une seule chose du ballet et de la comédie », composant ainsi un « mélange [...] nouveau pour nos théâtres ».*

MOLIÈRE, PRÉFACE DES *FÂCHEUX*

Molière se montre donc l'héritier du grand dramaturge grec Aristophane qui, dès le Vème siècle avant Jésus-Christ, associait déjà poésie, théâtre et musique. Il a écrit dix comédies-ballets. Les parties dansées sont l'œuvre du maître de danse Pierre Beauchamp. La musique est confiée à Jean-Baptiste Lully (huit pièces), puis à Marc-Antoine Charpentier.

FOCUS SUR LA COMÉDIE-BALLET

LA PLACE DU *MARIAGE FORCÉ* DANS LES COMÉDIES-BALLETS DE MOLIÈRE

Le Mariage forcé est la deuxième comédie-ballet composée par Molière et sa première véritable collaboration avec Lully.

La composition en "sketches" successifs est encore typique du ballet de cour dont la comédie-ballet dérive, et de ce point de vue assez proche des *Fâcheux* (1661).

Sganarelle, tantôt ridicule et tantôt roublard, est le fil conducteur de cette descente aux enfers (au propre et au figuré!), qui permet à chaque nouvel intervenant - comédiens, chanteurs, danseurs - de briller tour à tour dans des "numéros" aussi divers qu'inattendus. Un "récit de la beauté" (lors du songe de Sganarelle) est une des grandes réussites de la partition. La double scène des philosophes obsédés par leur doctrines respectives, est un moment d'anthologie, dans le droit-fil du Docteur de *La Jalousie du Barbouillé*.

En cela, l'œuvre est très caractéristique de la comédie-ballet : chaque corps de métier interprète uniquement sa spécialité, mais chacun va au plus haut de son art.

Frontispice de l'édition de 1682

LA COMÉDIE-BALLET VUE PAR SERGE GAYMARD, DIRECTEUR DE L'OPÉRA DE REIMS

On le sait peu mais Molière, avec le chorégraphe Beauchamp, Lully et enfin Charpentier, a composé 14 comédies-ballets – sur les 33 créations que compte son répertoire. À la différence de l'opéra-ballet, la comédie-ballet n'est pas une forme composite qui mêle le théâtre, la musique et la danse. Ici, chaque expression succède à l'autre dans des tableaux différents mais enchaînés les uns après les autres. « On voit très bien ce qu'est la comédie-ballet dans *Le Roi danse*, le film d'Alain Corneau. On y découvre successivement, dans une même pièce le théâtre parlé, puis le chant, puis la danse, explique Serge Gaymard. La comédie-ballet est une succession de moments qui, dans un même récit, utilisent ces différentes expressions du spectacle vivant. » Ainsi, par exemple, le chant est utilisé pour souligner le propos de la séquence précédente, en théâtre, ou pour livrer au spectateur une intrigue parallèle à l'histoire principale. Il s'agit là d'une forme typiquement française qui s'est développée alors que l'opéra-ballet tel que nous le connaissons prenait son essor en parallèle, en Italie, depuis le début du 17ème siècle.

FOCUS SUR LA COMÉDIE-BALLET

PISTES PÉDAGOGIQUES

VOIR / PROJETER EN CLASSE

La courte vidéo pédagogique sur la comédie–ballet :

https://www.youtube.com/watch?v=HAtB_ODDZFA

DÉFINIR

les caractéristiques de la comédie-ballet et montrer en quoi elle se différencie de l'opéra-ballet.

PRÉSENTER

La comédie-ballet par la projection d'extraits du film de Gérard Corbiau *Le roi danse*, qui plongera les élèves dans l'atmosphère des grands divertissements donnés par Louis XIV à Versailles.

EN PROLONGEMENT

Réfléchir aux formes héritières de la comédie-ballet : l'opéra bien sûr, mais aussi la comédie musicale et certaines formes du théâtre contemporain qui mêlent toutes les disciplines.

PROBLÉMATISER

1/ Comment l'art peut-il se mettre au service du pouvoir ?
2/ La comédie-ballet : une œuvre d'art total ?

HISTOIRE DES ARTS

Thématique : LE SACRE DE L'ARTISTE (XIVème-XVIIème siècles.)
« Développement des arts du spectacle : le tragique, le sacré, le comique, la fête ».
Piste d'étude – L'œuvre d'art et le pouvoir : représentation et mise en scène du pouvoir absolu de Louis XIV et de la société française du XVIIème siècle.

HISTOIRE

Thème 3 du programme de 5ème : transformations de l'Europe et ouverture sur le monde aux XVIème et XVIIème siècles, « Du prince de la Renaissance au roi absolu (François Ier, Henri IV, Louis XIV) ».

LE COMIQUE FARCESQUE

Le Mariage forcé repose sur un comique farcesque des plus traditionnels à travers :

1/ Le thème du mariage entre deux personnages que tout oppose :

L'âge, le caractère et l'argent ainsi que les motivations d'une telle union…

2/ Le thème du vieillard amoureux et ridicule. :

L'effet comique réside dans le contraste physique entre les deux futures époux même si Sganarelle pense qu'il fait jeune pour son âge : « Y a-t-il homme de trente ans qui paraisse plus frais et plus vigoureux que vous me voyez ? N'ai-je pas tous les mouvements de mon corps aussi bons que jamais, et voit-on que j'ai besoin de carrosse ou de chaise pour cheminer ? N'ai-je pas encore toutes mes dents les meilleures du monde ? (Il montre ses dents.) Ne fais-je pas vigoureusement mes quatre repas par jour, et peut-on voir un estomac qui ait plus de farceque le mien ? (Il tousse.) Hem, hem, hem,. Eh ! Qu'en dites-vous ?

3/ La critique des pédants et de la scolastique. :

La présence de spécialistes, docteurs ou autres philosophes comme ici Pancrace, et Marphurius, sont une excellente source de comique de mots en raison de leur langage technique et de leurs attitudes pédantes. Molière y fait très souvent référence, comme dans *Le Bourgeois gentilhomme* où il dresse les savoureux portrait du maître à danser, maître d'armes, maître de philosophie..

4/ La présence du comique de gestes :

CITONS, par exemple, les coups de bâton que reçoivent successivement Marphurius dans la scène 8 et Sganarelle dans la scène 16, ainsi que des va-et-vient fébriles et hésitants de Pancrace dans la scène 6.

5/ La typologie de personnages hérités de la farce et agissant en binôme :

Molière multiplie habillement la charge comique en groupant certains personnages par deux comme les docteurs ou au encore les Egyptiennes qui, par leur silence et leur fuite, renforcent les soupçons de cocufiage chez Sganarelle. Alcantor et Alcidas jouent les mères maquerelles vis-à-vis de Dorimène, usant de l'intimidation et de la menace sur notre pauvre héros. Tous ces personnages agissent dans une sorte de surenchère, entraînant l'homme aux confins de la folie et de l'absurde.

LE COMIQUE FARCESQUE

EXTRAIT DE LA PIÈCE: *LE MARIAGE FORCÉ*

Scène IV Dorimène, Sganarelle

[...]

SGANARELLE : Hé bien ! ma belle, c'est maintenant que nous allons être heureux l'un et l'autre. Vous ne serez plus en droit de rien me refuser ; et je pourrai faire avec vous tout ce qu'il me plaira, sans que personne s'en scandalise. Vous allez être à moi depuis la tête jusqu'aux pieds, et je serai maître de tout : de vos petits yeux éveillés, de votre petit nez fripon, de vos lèvres appétissantes, de vos oreilles amoureuses, de votre petit menton joli, de vos petits tétons rondelets, de votre... ; enfin, toute votre personne sera à ma discrétion, et je serai à même pour vous caresser comme je voudrai. N'êtes-vous pas bien aise de ce mariage, mon aimable pouponne ?

DORIMÈNE : Tout à fait aise, je vous jure ; car enfin la sévérité de mon père m'a tenue jusques ici dans une sujétion la plus fâcheuse du monde. Il y a je ne sais combien que j'enrage du peu de liberté qu'il me donne, et j'ai cent fois souhaité qu'il me mariât, pour sortir promptement de la contrainte où j'étais avec lui, et me voir en état de faire ce que je voudrai. Dieu merci, vous êtes venu heureusement pour cela, et je me prépare désormais à me donner du divertissement, et à réparer comme il le faut le temps que j'ai perdu. Comme vous êtes un fort galant homme, et que vous savez comme il faut vivre, je crois que nous ferons le meilleur ménage du monde ensemble, et que vous ne serez point de ces maris incommodes qui veulent que leurs femmes vivent comme des loups-garous. Je vous avoue que je ne m'accommoderais pas de cela, et que la solitude me désespère. J'aime le jeu, les visites, les assemblées, les cadeaux et les promenades, en un mot, toutes les choses de plaisir, et vous devez être ravi d'avoir une femme de mon humeur. Nous n'aurons jamais aucun démêlé ensemble, et je ne vous contraindrai point dans vos actions, comme j'espère que, de votre côté, vous ne me contraindrez point dans les miennes ; car, pour moi, je tiens qu'il faut avoir une complaisance mutuelle, et qu'on ne se doit point marier pour se faire enrager l'un l'autre.

LE COMIQUE FARCESQUE

PISTES PÉDAGOGIQUES

ABORDER

A travers l'analyse notamment de la scène 4 (extrait p. 19) la thématique de l'amour :
FRANÇAIS, cycle 4, classe de 4ème
Thématiques « dire l'amour », « comprendre les nuances du sentiment amoureux et quelques-unes des raisons qui en font un thème majeur de l'expression littéraire et artistique. »

MONTRER

En quoi les conceptions du mariage en Sganarelle et Dorimène divergent ?

RELEVER

Les arguments que Dorimène avance en faveur du mariage et qui vont à l'encontre de la conception de Sganarelle.

EXPLIQUER

En quoi Dorimène apparaît, dans le discours de Sganarelle, comme un objet qu'il s'apprête à convoiter ?

ÉTUDIER

Quels sont les ressorts comiques utilisés par Molière ?

INTERVENTIONS MUSICALES ET DANSÉES

Ouverture à la française.

Malgré les avertissements de son ami Géronimo, le vieux Sganarelle projette de se marier avec la jeune coquette Dorimène. Cette dernière est pressée d'échapper au joug paternel et rêve de liberté. Après une entrevue avec elle (Acte I, scène 2), Sganarelle s'endort. Dans son rêve, la Beauté apparaît et chante un récit *"Si l'Amour vous soumet à ses lois inhumaines"*.

Première entrée

Soudain, les inconvénients de l'Amour (la Jalousie, les Chagrins et les Soupçons) troublent le charme du songe.

Deuxième entrée

Sganarelle est finalement réveillé par quatre plaisants ou goguenards.

Troisième entrée

Pris de doutes, Sganarelle consulte deux philosophes qui ne lui apportent aucune réponse. Sganarelle alors croise quatre "gaillardes" Egyptiennes et deux Egyptiens (dont l'un est joué par le Roi) dansant une bourrée et une sarabande. Deux bohémiennes envoient Sganarelle auprès d'un magicien qui chante *"Holà! Qui va là? Qui va là? Qui va là?"* en le voyant arriver.

Quatrième entrée

Le sorcier appelle quatre démons, qui, interrogés par Sganarelle, font des signes de cornes. Pris de peur, Sganarelle envisage de se démettre de ses engagements envers Dorimène, mais les coups de bâtons de son futur beau-frère le ramèneront vite dans le droit chemin.

Cinquième entrée

A l'instar du Bourgeois Gentilhomme, Sganarelle décide de prendre des cours de danse. Le maître à danser Dolivet vient lui enseigner une courante.

Sixième entrée

Géronimo prévient son ami que les jeunes gens de la ville ont préparé une mascarade pour honorer ses noces. Au cours d'un beau concert espagnol, deux espagnoles et deux espagnols font leur entrée.

Septième entrée

La fête tourne au charivari grotesque où l'on peut retrouver Lully.

Huitième entrée

Quatre galants font une entrée comique "cajolant la femme de Sganarelle" au son d'une gavotte.

INTERVENTIONS MUSICALES ET DANSÉES

PISTES PÉDAGOGIQUES

TRACER

Les marqueurs esthétiques de la musique baroque.

Education musicale, cycle 4, compétences travaillées : situer et comparer des musiques de styles proches ou éloignés dans l'espace et / ou dans le temps pour construire des repères techniques et culturels.

Différents domaines pourront être abordés :
1/ Domaine du timbre et de l'espace avec l'orchestre de chambre, la présence de certains instruments emblématiques de cette période (clavecin, théorbe, flûte à bec)

2/ Domaine du successif et du simultané : plans sonores et fonctions musicales avec la présence d'une basse continue. ***Le Concert Spirituel*** est un ensemble musical français, fondé en 1987, spécialisé dans l'exécution de la musique baroque sur instruments anciens. Depuis sa création, l'ensemble collabore étroitement avec le centre de musique baroque de Versailles. Dans cette comédie-ballet, l'ensemble instrumental comprendra dix instrumentistes dirigés depuis le clavecin.

DÉCOUVRIR

La musique baroque à travers différentes vidéos :

Tous les matins du monde, Alain Corneau, 1999

www.youtube.com/watch?v=9BwiNjkUjOo

Le Roi danse, Gérard Corbiau, 2000

https://www.youtube.com/watch?v=P8HcTBeMeYQ

L'Allée du roi, Nina Companéez, 1995

https://www.youtube.com/watch?v=DddvBS315u0

Capsules pédagogiques sur le baroque musical (cycles 3 et 4)

https://www.youtube.com/watch?v=vQdrLIvrhr8

https://www.youtube.com/watch?v=eOFdhq8-WTM

POUR EN SAVOIR PLUS

BIBLIOGRAPHIE

BEAUSSANT, Philippe, *Lully ou le musicien du soleil*, Gallimard, 1992.

BENOIT, Marcelle, dir., *Dictionnaire de la musique en France aux XVII*ème *et XVIII*ème *siècles*, Paris, Fayard, 1992.

BOULGAKOV, Mikhaïl, *Le Roman de monsieur de Molière*, Gallimard, "Follio", 1993.

DAVID-CALVET, Marc, *Le Fracas du Soleil ou Jean-Baptiste Lully le musicien du Roi*, Perrin, 2000.

GALLOIS, Jean, *Jean-Baptiste Lully*, éditions papillon, 2001.

GORCE (DE LA), Jérôme, Jean-Baptiste Lully, Fayard, 2002.

MAZOUER, Charles, *Molière et ses comédies-ballets*, Klincksieck, 1993, réédition Champion, 2006.

MOLIÈRE, *Œuvres complètes*, t. 3, Flammarion, « Garnier Flammarion », 1965.

FILMOGRAPHIE

Molière ou la vie d'un honnête homme,
Ariane Mnouchkine, 1978

Le Roi Danse
Gérard Corbiau, 2000
Sur son lit de mort, le musicien Jean-Baptiste Lully se remémore les étapes marquantes de sa vie et de sa carrière, qui ont été liées au destin de son roi, Louis XI.

WEBOGRAPHIE

Teaser et Interviews de Vincent Tavernier, Marie-Geneviève Massé et Hervé Niquet :
https://www.youtube.com/playlist?list=PLoEpJgJzW_4Qh_lMspKvitLa6xOagdW4n

Informations diverses autour de Molière et de son œuvre. :
http://www.comedie-francaise.fr/histoire-et-patrimoine.php?id=257

Ce site, entièrement consacré à Lully, s'articule autour des chapitres suivant : biographie, œuvres, contexte historique, alchimie des arts, rayonnement lullyste, polémiques. Une riche documentation permet de se renseigner sur les spectacles à la cour de Louis XIV et notamment sur les comédies-ballets ainsi que sur d'autres artistes de l'époque :
http://sitelully.fr/bio.htm

Site de référence sur l'œuvre de Molière. Il permet de consulter un glossaire, des commentaires et des résumés des pièces :
http://www.toutmolière.net/index.htlm.

Vidéo éducative sur la vie de Molière. A destination des élèves:
https://www.youtube.com/watch?

Vidéo pédagogique sur la vie de Molière sous forme d'un petit film d'animation:
https://www.youtube.com/watch?v=kDX6B1HCY70

Cycle de vidéos pédagogiques détaillées sur la biographie de Molière (lien vers le 1er volet):
https://www.youtube.com/watch?v=JyurN-ovvLU

POUR EN SAVOIR PLUS

WEBOGRAPHIE - Suite

Vidéo pédagogique contenant de nombreuses illustrations sur la biographie de Molière. Sa courte durée (7 minutes) permet une diffusion aisée en classe. : https://www.youtube.com/watch?v=tyJLmdqkdj8

Autour de la politique culturelle du Roi-Soleil et le « classicisme à la française »,72 années de règne résumées en 4 minutes . Réalisé par la RMN : https://www.youtube.com/watch?v=lCQ14wzQxUg

La danse comme mise en scène du pouvoir absolu : https://histoire-image.org/fr/etudes/roi-danse-louis-xiv-mise-scene-pouvoir-absolu

Ce site donne accès aux collections de peinture qu'offre le musée situé au château de Versailles. La rubrique « Grand siècle » permet de découvrir de nombreuses œuvres représentatives de l'art sous le règne de Louis XIV : http://www.museehistoiredefrance.fr

Site de la compagnie du Concert Spirituel où sont regroupés les différentes interviews de Vincent Tavernier (Direction artistique, Les Malins Plaisirs), Hervé Niquet et son associé Nicolas André (Direction musicale, Le Concert Spirituel), Marie-Geneviève Massé (chorégraphie, Cie de danse l'Eventail): http://www.concertspirituel.com/fr/actualites/236/annee-moliere-2022

Capsule pédagogique sur la comédie-ballet : https://www.youtube.com/watch?v=JY49uIf57XE

WEBOGRAPHIE - Suite

Cette courte vidéo permettra de faire la différence entre la comédie–ballet et l'opéra ballet: https://master-danse.fr/comedie-ballet-opera-ballet/

Capsule pédagogique sur la collaboration Molière / Lully : https://www.youtube.com/watch?v=D44I5PbWe_U

Jean-Baptiste Lully, l'homme qui fait danser Louis XIV. Vidéo très bien documentée et pouvant être diffusée en classe : https://www.youtube.com/watch?v=kg90rpQmsqE

Extrait du film le roi danse montrant les relations étroites entre le roi et Lully et l'importance accordée à la danse : https://www.youtube.com/watch?v=WL2l902_k5k

Podcast intéressant sur des éléments biographiques sur Lully : https://tube-clermontferrand.beta.education.fr/videos/watch/6c152742-fa95-4226-8cba-8bc918332176

LA PRODUCTION

Mise en scène : **Vincent Tavernier**
Direction musicale : **Hervé Niquet / Nicolas André**
Chorégraphie : **Marie-Geneviève Massé**
Décors : **Claire Niquet**
Costumes : **Erick Plaza-Cochet**
Lumières : **Carlos Perez**
Assistante à la mise en scène : **Marie-Louise Duthoit**
Assistant à la chorégraphie : **Olivier Collin**

Comédiens de la Compagnie *Les Malins Plaisirs*

Laurent Prévôt : Sganarelle
Marie Loisel : Dorimène - Première Egyptienne
Quentin-Maya Boyé : Géronimo
Maxime Costa : Marphurius -
Alcidas Pierre-Guy Cluzeau : Pancrace - Alcantor Diable - Maître à danser
Romain Di Fazio : Galant - L'ours - Espagnol
Pierre Guibault : Les Soupçons - Clown - Diable - Le photographe

Solistes de l'Ensemble musical *Le Concert Spirituel*

Lucie Edel (dessus) : La Beauté - Seconde Egyptienne - Espagnole
Yannis François ou Nicolas Brooymans (basse) : Le Magicien - Espagnol

Danseurs de la *Compagnie L'Éventail*

Anne-Sophie Ott : Dorimène - Jongleuse - Diable - Espagnole
Clémence Lemarchand : La Jalousie - Équilibriste - Diable - Espagnol
Artur Zakirov : Les Chagrins - M. Loyal -

Ensemble musical *Le Concert Spirituel*
10 instrumentistes dirigés depuis le clavecin

LES SOURCES D'INSPIRATIONS : ENTRE TRADITION ET MODERNITÉ

Ce travail sur les textes dramatiques, les partitions musicales et chorégraphiques (lorsqu'elles existent), les livrets, les comptes-rendus et l'iconographie disponibles, mis en rapport avec une connaissance plus générale des esthétiques et pratiques de l'époque, et rapporté à une longue expérience de la scène, permet à l'équipe artistique de proposer une interprétation fondée sur une total respect des sources - mais moderne. Il n'est pas question ici de gestique, d'éclairage à la chandelle ou de français restitué - mais de puiser dans l'esprit même des ouvrages le sens, la vitalité et l'inventivité qui en sont les marques de fabrique originales, pour proposer au public d'aujourd'hui des spectacles qui les touchent immédiatement - comme le souhaitaient les créateurs - grâce à des modes d'interprétation contemporains.

TROIS COMPAGNIES AU SERVICE DE L'ŒUVRE

Le Concert Spirituel, la Compagnie de Danse l'Eventail et Les Malins Plaisirs ont acquis, dans le domaine qui leur est spécifique, et grâce à la collaboration qu'ils mènent ensemble, une connaissance approfondie du genre. Après *L'Amour médecin*, *Monsieur de Pourceaugnac* et *Les Amants Magnifiques*, les trois compagnies poursuivent leur ambition de monter les comédies-ballets de Molière dans l'intégralité des textes, musiques, chants et danses, sans retranchements ni ajouts, considérant qu'il importe de s'appuyer sur une construction dont l'étude approfondie révèle qu'elle est toujours dramatiquement juste.

Maquette de décors pour *Le Mariage forcé*, par Claire Niquet

REGARDS SUR ...
LES COSTUMES
ET LA SCÉNOGRAPHIE

ERICK PLAZA-COCHET

ARTICLE
http://www.les-moments-musicaux-du-tarn.com/artistes-2019/

Erick Plaza-Cochet, créateur costumes, est un fidèle des créations de la Compagnie *Les Malins Plaisirs.*

En effet, il apparait sur la distribution des spectacles *Les Amants Magnifiques, La Puce à l'Oreille, Le Médecin malgré lui, L'Illusion Comique, La Jalousie du Barbouillé, Les Fourberies de Scapin; Les Comédies en Proverbes, Le Médecin volant, Arlequin poli par l'amour et Monsieur de Pourceaugnac.*

«
Après des études aux Beaux-Arts et au conservatoire en Art dramatique à Bordeaux puis un stage au Festival de Bayreuth, Erick Plaza Cochet développe son talent à la fois dans la mise en scène et la création / réalisation de décors et de costumes.

Citons par exemple :
1) Mises en scène : *Salomé* de Oscar Wilde, *La dispute de Marivaux, Léonce et Léna* de G. Büchner, *Les Cinq No modernes* de Y. Mishima, *Les héros de mon enfance* de Michel Tremblay,

2) Création et réalisation de décors et/ou de costumes pour l'Opéra, le théâtre et la danse :
– Opéra de Paris, Bastille : *Golden Vanity de B.Britten, Le Roman de Renart de Coralie Fayolle.*
– Opéra-Comique (Paris) : *Don Quichotte chez la Duchesse de Joseph Bodin de Boismortier,* avec les décors.
– Opéra d'Avignon, Opéra royal de Versailles : *Tancrède de A. Campra.*
– Opéra de Rennes : *Rita de G. Donizetti, Dolorés ou le mystère de la femme laide de André Jolivet, La princesse jaune de C Saint-Saëns, Le petit ramoneur de B.Britten.*
– Opéra royal de La Haye (Pays-Bas) : *Ma tante Aurore* de J. Boieldieu. Chapelle du verbe incarné.

Erick Plaza Cochet a aussi assuré la coordination artistique avec Norma Claire, chorégraphe afro créole, de l'événement : « Danser la ville » à Cayenne, pour lequel il a créé et réalisé les costumes et les lumières.
»

REGARDS SUR ...
LES COSTUMES
ET LA SCÉNOGRAPHIE

ERICK PLAZA-COCHET

Maquettes des costumes du spectacle
Le Mariage Forcé

LES NOCES DE SGANARELLE ET DORIMÈNE

Source : Compagnie
Les Malins Plaisirs

REGARDS SUR ...
LES COSTUMES
ET LA SCÉNOGRAPHIE

ERICK PLAZA-COCHET

Maquettes des costumes du spectacle
Le Mariage Forcé

LES PERSONNAGES DE LA COMÉDIE

Sganarelle

Dorimène

Géronimo

Marphurius Pancrace

Alcantor Alcidas

Source : Compagnie
Les Malins Plaisirs

REGARDS SUR ...
LES COSTUMES
ET LA SCÉNOGRAPHIE

ERICK PLAZA-COCHET

Maquettes des costumes du spectacle
Le Mariage Forcé

PREMIER DIVERTISSEMENT : LE RÊVE DE SGANARELLE

Source : Compagnie
Les Malins Plaisirs

REGARDS SUR ...
LES COSTUMES
ET LA SCÉNOGRAPHIE

ERICK PLAZA-COCHET

Maquettes des costumes du spectacle
Le Mariage Forcé

DEUXIEME DIVERTISSEMENT : LES SALTIMBANQUES

Source : Compagnie
Les Malins Plaisirs

REGARDS SUR ...
LES COSTUMES
ET LA SCÉNOGRAPHIE

ERICK PLAZA-COCHET

Maquettes des costumes du spectacle
Le Mariage Forcé

DEUXIEME DIVERTISSEMENT : LE CIRQUE

Source : Compagnie
Les Malins Plaisirs

REGARDS SUR ...
LES COSTUMES
ET LA SCÉNOGRAPHIE

ERICK PLAZA-COCHET

Maquettes des costumes du spectacle
Le Mariage Forcé

DEUXIEME DIVERTISSEMENT : LE MAGICIEN

Source : Compagnie
Les Malins Plaisirs

REGARDS SUR ...
LES COSTUMES
ET LA SCÉNOGRAPHIE

ERICK PLAZA-COCHET

Maquettes des costumes du spectacle
Le Mariage Forcé

DERNIER DIVERTISSEMENT : LE CONCERT ESPAGNOL

Source : Compagnie
Les Malins Plaisirs

REGARDS SUR ...
LES COSTUMES
ET LA SCÉNOGRAPHIE

PISTES PÉDAGOGIQUES

MONTRER

En quoi la haute-couture a été une source d'inspiration pour le costumier.

PROPOSER

Aux élèves de réaliser des maquettes de costumes, pour les personnages de la pièce, en ayant préalablement mené une réflexion sur l'être et le paraître, à partir de photos trouvées dans des magazines en utilisant la technique du collage.

DÉCOUVRIR

Le métier de costumier :

https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/costumier-costumiere.

Art et maîtrise : Les métiers de l'Opéra - N°1 : La couture :

https://www.youtube.com/watch?v=j-eM1ZNUJFM

REGARDS SUR ...
LES COSTUMES
ET LA SCÉNOGRAPHIE

CLAIRE NIQUET

Artiste multidisciplinaire et scénographe, Claire Niquet conçoit des décors pour le théâtre et l'opéra.

L'Opéra de Reims accueille lors de sa saison prochaine l'œuvre de Nicolas Dalayrac, L'Éclipse totale*, dont les décors sont assurés par Claire Niquet. Véritable « rat d'atelier » comme elle l'explique, cette artiste pluridisciplinaire s'est entourée d'une équipe soudée. Rendez-vous de l'autre côté du rideau pour découvrir comment naissent les ambiances de ses spectacles.*

Scénographe, mais aussi accessoiriste, peintre, céramiste, model-maker ou sculptrice. Claire Niquet déploie sa pratique artistique sans limites et s'est construite auprès de figures tutélaires. Formée à l'ensaama Olivier de Serres, elle a comme professeur Serge Mouille, designer réputé des années 50. Par la suite, elle intègre l'atelier de César aux Beaux-Arts de Paris durant une année, avant de couper court à l'apprentissage académique au profit du terrain en rejoignant l'équipe d'Alain Roussel. Spécialisée alors comme model-maker, la construction d'objets uniques pour la publicité, elle répond aux besoins de marques d'envergure telles que Coca-Cola ou Shiseido.
Le monde du spectacle a néanmoins toujours résonné dans sa carrière et dans sa vie, à commencer par l'influence de son frère Hervé Niquet, chef d'orchestre. Théâtre et opéra constituent aujourd'hui le cœur battant de l'activité de la créatrice. Une histoire qui se conjugue à plusieurs selon elle, et dont dépend intimement son engouement : « Si aujourd'hui je fais toujours du théâtre, c'est aussi pour cet exercice de groupe. Le fait qu'on gagne ensemble, pas tout seul ». À ses côtés pour le montage de *L'Éclipse totale*, Vincent Tavernier à la mise en scène, Carlos Perez à la lumière et Erick Plaza-Cochet aux costumes. Une deuxième famille, fidèle et unie depuis les débuts de leurs carrières respectives. Lorsque Vincent Tavernier fut sollicité par L'Opéra de Reims, c'est donc naturellement qu'il convoque Claire Niquet pour l'accompagner sur les décors.

Composition ambidextre

Il existe deux types de metteurs en scène nous dit-elle : « Il y a ceux qui n'ont aucune idée préconçue de l'univers, qui attendent que vous le créiez pleinement pour s'y lover et le faire évoluer. Et il y a ceux qui savent de suite comme Vincent. » Dans le premier cas, elle se considère scénographe, et va réfléchir à l'espace, son aspect. Tandis que dans le deuxième, elle va davantage enfiler le rôle de décoratrice et apposer une peau sur des désirs très précis, sans pour autant faire de hiérarchie entre les deux fonctions. Au moment de recevoir sa commande, elle va donc se positionner selon le type et les objectifs du metteur en scène.
Ensemble, ils travaillent la pièce, la lisent, et envisagent comment ils la voient. Naissent ensuite les esquisses, les ajustements, avant de laisser très vite la place aux maquettes où elle va rendre tangible son univers. Exigences impératives pour *L'Éclipse totale* : une lune et un puit. Un parti pris de taille, car il a fallu pour le second rehausser la scène afin qu'il soit aussi une entrée. La peinture vient soutenir son imaginaire en se déclinant sur ses décors, pratique assez peu répandue pour en distinguer la démarche. Se basant en grande partie sur ses observations plus que sur des références particulières, Claire Niquet insuffle de sa personne dans ses pièces, et s'allie aux intentions d'une équipe au service d'un tout.

Interview de Claire Niquet :

https://www.youtube.com/watch?v=ear6eQHaB2k

Source : Magazine *Soyez Lyrique !* - *N°2*

REGARDS SUR ...
LES COSTUMES
ET LA SCÉNOGRAPHIE

CLAIRE NIQUET

Photographies des maquettes
du décor du spectacle
Le Mariage Forcé

REGARDS SUR ...
LES COSTUMES
ET LA SCÉNOGRAPHIE

CLAIRE NIQUET

Photographies des maquettes du décor du spectacle
Le Mariage Forcé

JOINDRE LE SERVICE PÉDAGOGIQUE

Leslie Marques
Chargée du secteur des relations avec le public
leslie-marques@operadereims.com

Laure Bergougnan
Professeure agrégée missionnée à l'Opéra
Laure.Bergougnan@ac-reims.fr

SUR LE SITE INTERNET DU RECTORAT WWW.AC-REIMS.FR

Découvrir les services éducatifs de l'académie :

https://pedagogie.ac-reims.fr/index.php/education-artistique-et-culturelle/services-educatifs

Découvrir les services éducatifs de la Marne :

https://pedagogie.ac-reims.fr/index.php/education-artistique-et-culturelle/services-educatifs/item/3991-les-services-educatifs-de-la-marne

Découvrir le service éducatif de l'Opéra :

https://pedagogie.ac-reims.fr/index.php/toute-l-actualite-de-l-education-artistique-et-culturelle/3969-services-educatifs/4097-le-grand-theatre-de-reims

SUR LE SITE INTERNET WWW.OPERADEREIMS.COM

Avec ma classe
> PADLET
https://padlet.com/Opera_de_Reims

Boîte à outils
https://www.operadereims.com/publics/#boite-a-outils